

SERIES: Guía para no perderse nada

¿Fue el final de Dexter una de tus preocupaciones? ¿Es objetiva la decadencia de Modern Family? ¿Les gusta más How I met your mother a tus hermanos pequeños que a ti? ¿Recuerdas Six Feet Under? ¿Es Friends arqueología o avanzadilla? ¿The Sopranos cambió tu vida? ¿Alguien niega que Breaking Bad sea mejor que cualquier película? ¿Son los protagonistas de Big Bang Theory más corrientes que tus amigos 'nerds'? ¿Viste el último episodio de Game of Thrones? ¿Llegaste a engancharte a Lost? ¿De verdad crees que merece la pena The Good Wife?

¿No te enteras de qué y de quién hablan tus compañeros cuando citan a alguien, sus manías y sus gustos, con tanta familiaridad como si se tratara de un pariente próximo? ¿Te bombardean con nombres que no conoces, con títulos que te suenan vagamente? ¿Dónde se ven las series de culto? ¿Hay que esperar a que las pasen a DVD o se pueden ver en abierto, en canales de pago o en 'streaming'?

Hablando en serie, si no quieres estar más perdido que los protagonistas de Lost, no te pierdas esta guía.

>>>

"DAVID LYNCH, PIONERO EN LAS SERIES"

El 16 de octubre David Lynch mantuvo un encuentro con los estudiantes de la Carlos III en una actividad organizada por el Área de Comunicación Audiovisual y la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación en colaboración con el Festival Rizoma y la Fundación David Lynch. Para los cientos de estudiantes allí congregados, era la oportunidad de ver en persona a un artista polifacético en el cine, las artes plásticas y la música.

Pero quizás muchos de ellos eran demasiado jóvenes para recordar que a comienzo de la década de los noventa David Lynch había revolucionado el panorama de la televisión con la serie "Twin Peaks". Creada junto con el guionista Mark Frost, el personal universo de Lynch tomó forma televisiva con un radical relato sobre el lado más oscuro de la sociedad norteamericana. Lynch fue pionero en demostrar que los creadores cinematográficos de primer nivel de Hollywood podían encontrar en la ficción para televisión un espacio de expresión, llevando al medio un mayor interés por los aspectos de puesta en escena y las premisas argumentales más provocativas. Es verdad que el éxito de "Twin Peaks" fue tan efímero como corta la vida de la serie, y que Lynch nunca ha vuelto a lograr una repercusión similar con sus siguientes trabajos para televisión (como las excelentes "On the Air" y "Hotel Room", aunque un piloto fallido sirvió de base para su clásico "Mulholland Drive"). Pero para muchos, "Twin Peaks" permanece como el eslabón inicial del renacimiento de las series de televisión.

CONCEPCIÓN CASCAJOSA

Profesora de Comunicación Audiovisual. UC3M

Se dice que, desde hace años, el mejor cine está en la tele. Los guionistas americanos han abandonado a las estrellas de Hollywood para escribir el espectáculo audiovisual del siglo XXI: las ficciones por capítulos. Los productores han hecho otro tanto y hasta algunas de esas estrellas han recorrido el camino inverso al que solían hacer y han pasado de la gran pantalla a lo que un día se llamó la caja tonta. Ahora, esa caja se ha hecho inteligente y ha recuperado su prestigio gracias a las series. O, más exactamente, a algunas series.

A mediados del primer decenio del siglo XXI, títulos como *Lost* o *House* tomaron el lugar que habían ocupado nombres como *Frasier* o *Friends*. Series concebidas para un público mayoritario que cambiaban algunos de los elementos clásicos del género: se pasaba de la comedia de situación a producciones que no perseguían la risa; de pequeños espacios controlables a lugares fuera de control; de relaciones previsibles a uniones insospechadas; y de gente corriente a tipos raros.

Títulos como *ER*, *The West Wing* o *CSI* habían abierto el camino a dramas humanos con una cuidada realización y un despliegue de medios, pero fueron las posteriores las que se convirtieron en series de culto. El uso masivo de internet, tanto para ver las series como para comentar, incluso en el momento de emisión, cada capítulo y cada giro de la trama, cambiaron la forma de ser espectador.

La posibilidad, en Estados Unidos, de contar con enormes públicos minoritarios, publicitariamente

DESDE LAS PIONERAS Y YA CLÁSICAS COMEDIDAS DE SITUACIÓN (SEINFELD, FRASIER, FRIENDS) Y LAS PRIMERAS SERIES DE CULTO (SIX FEET UNDER, SEX AND THE CITY, MAD MEN, THE WIRE, THE SOPRANOS) A LAS MÁS RECIENTES (HOMELAND, BREAKING BAD, THE GOOD WIFE, THE BIG BANG THEORY, DEXTER), LAS FICCIONES TELEVISIVAS POR CAPÍTULO HAN ABIERTO EL ESPECTRO A PERSONAJES DIFERENTES Y TENDENCIAS MINORITARIAS Y SE HAN CONVERTIDO EN LAS GRANDES PRODUCCIONES AUDIOVISUALES DEL MOMENTO

EL CAMBIO DEL PAPEL DE LA MUJER Y LA PRESENCIA DE PERSONAJES COMPLEJOS Y FUERA DE LA NORMA, HAN HECHO LAS NUEVAS SERIES DE TELEVISIÓN MÁS CREÍBLES Y ATRACTIVAS

rentables, capaces de seguir y sostener una serie, permitió que los productores optaran por incorporar personajes y tramas que raramente podrían haber tenido espacio en el siglo XX y en un mercado pequeño y homogéneo.

La apertura sexual de la mujer en series como *Sex in the city*, la presencia cotidiana de distintas opciones sexuales y la aparición de personajes fuera de la norma, hicieron las nuevas producciones más creíbles y atractivas. El drama médico de la ABC, *Grey's Anatomy*, confirmó la buena recepción que podían tener series sin risas en lata, plagadas de relaciones pasajeras y protagonistas vulnerables. Pero el impulso de las series en el último lustro se debe, en gran medida, a una lucha: la rivalidad entre HBO (*The Sopranos*, *The Wire*, *Six Feet Under*, *Sex and the City*, *Game of Thrones*) y la Fox, (*Ally McBeal*, *24*, *Glee*, *Bones*, *House*).

Es la guerra por decenas de millones de espectadores en Estados Unidos y de cientos en todo el mundo, lo que hace que, cada temporada, guionistas y productores den una vuelta a un género cuyo crecimiento es directamente proporcional a la pérdida de espectadores de las salas de cine.

Aunque con una producción menor, los británicos, con una larga tradición de series televisivas de calidad, se han abierto un hueco en este mundo, con nombres como *Black Mirror* o *Luther*.

La audiencia de las series no está formada por simples espectadores: se han convertido en seguidores activos, con capacidad de amplificación y de influencia, con las claves para que un título sea, simplemente, otro más, o una creación de culto cuya nueva temporada se convierte en un acontecimiento esperado.

Estas son **ALGUNAS** **SERIES DE CULTO** en plena actualidad

BREAKING BAD

Una de las producciones más aclamadas de la televisión, narra los últimos días de un profesor de química desahuciado que, para dejar dinero a su familia cuando él muera, fabrica y vende droga.

HOMELAND

Acción, la CIA, terrorismo, soldados y situaciones límite, en una producción estadounidense basada en la serie israelí Hatufim

THE NEWSROOM

Cuenta la información, la desinformación y la toma de partido que se genera en una redacción de televisión, en la que la actualidad y las relaciones personales tienen mucho peso.

HOUSE OF CARDS

Historia de poder, sexo y ambiciones, con un congresista y su mujer como piezas principales, y un tapiz de codiciosos como escenario. Basada en una serie británica.

BLACK MIRROR

Serie británica que recoge el impacto de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana y cómo las redes sociales han dejado de ser virtuales para convertirse en parte de lo real.

THE BIG BANG THEORY

'Geeks' y 'nerds', fuera del mundo y dentro de un apartamento situado enfrente del de una aspirante a actriz.

THE GOOD WIFE

La vida diaria de una madre y esposa que tiene que enfrentarse a la vida y al mundo tras el ingreso en la cárcel, por un escándalo de sexo y corrupción, de su mediático marido.

THE WALKING DEAD.

¿Qué harías tras el apocalipsis? Un policía sale del coma y descubre que, a su alrededor, los vivos que quedan son zombis. Salvo unos supervivientes errantes que buscan refugio.

GAME OF THRONES

Premiada producción fantástica que lleva la lucha por el poder a una Edad Media llena de violencia. Basada en una serie británica.